

力与美的交响

——“2008 第三届中国北京国际美术双年展”侧记

本报记者 徐红梅

▲辉煌——奥运之星杨霞（中国画）李爱国（中国）

巾幗英雄举起了杠铃，展示出“力拔山兮气盖世”的气势，成就了奥运赛场上的《辉煌》；原野上，西藏地区民间的古老体育活动——藏式摔跤正在紧张进行，两位选手扭在一起《不分上下》，展示着神奇的土地上自然与人的和谐与壮美……美术家们以奥运竞技项目和古代或民间的体育项目为灵感，从不同的艺术视角，用多样的艺术形式，表现出体育运动中蕴含的艺术元素和韵律、精神之美，表达着体育和美术共同的艺术追求、理想和企盼。

美术家们不但着迷于捕捉生命运动中的美好瞬间，还深切怀念那些载入史册的先辈：现代奥运之父顾拜旦、萨马兰奇、罗格、中国奥运第一人刘长春、徒步骑车环球第一人潘德明、霍英东、首届奥委会成员……一幅幅肖像画作品或传神或写真，刻画出这些写入历史的人物所独具的精神和内在美。

参展作品的题材选择并没有局限于奥运会和体育运动，美术家们更从奥林匹克精神中获得了诸多启发和灵感。皓月当空，雪山皑皑，高原上的鲜花在寂静的夜晚悄然绽放，描绘出《天上人间》的和谐美景；鸟巢被鲜花簇拥着，五彩斑斓的鸟儿从四面八方汇聚于此，隐喻着在奥林匹克精神的感召下，人类在赖以生存的地球上，团结一心，《相依为命》……作品或古典或现代、或写实或写意、或具象或抽象，多样的艺术手法表达着人类对和平的梦想、对美的渴望、对青春的歌咏，对生命的赞叹。

自奥林匹克创办以来，体育与美术便紧密相连。在奥林匹克的发源地、“西方文明的摇篮”古希腊，强健的身体是一切善与美的本原，赤身运动的兴盛下，运动员的造型和对人体美的追求奠定了当时的美学理论基础，并成为自公元前五世纪以来西方美术的完美表征，开启了整个西方的美学传统和艺术精神。神与人合一体的人体雕塑艺术，寄托着古希腊人的宗教信仰，并成为古希腊雕塑艺术之冠。熠熠生辉的雕塑作品《掷铁饼者》，便是那个时代体育与美术珠联璧合的珍品。

2000 多年来，这种经典的艺术精髓仍然滋养着西方美术。历史的进程中，奥林匹克精神的内涵也不断丰富，不断将人类文明最为美好的精神和理想，融入在它明亮的光环之中，并更加重视平等性、包容性，为世界文化艺术的繁荣和发展，提供了可资借鉴的精神和资源。

顾拜旦认为，奥林匹克精神是人类吸收古代传统构筑未来的力量之一。全球化时代，当代美术之未来

▲射手（雕塑）包德·卢桑（蒙古国）
▼攀（油画）米丽娅姆·瓦尼亚（德国）

84 岁生日刚过，著名画家黄永玉便在画室墙上挂起一幅白色画布。画布很大，高 3.5 米，宽 2.5 米。他轻快攀上梯子，潇洒地落下第一笔油彩。俄顷，红、黄、蓝、绿、黑——奥运五环的色彩，开始了跳跃、缠绕、起舞……

10 天后，2008 年 7 月 19 日，黄永玉完成了此幅油画的创作。华丽高贵的金色，烘托着中央挺立的五色大树。五条色带如丝绸般轻盈，从根部蜿蜒起伏，飘然而升。没有一个完整的环状，却让人感觉到奥运五环无处不在。枝节错综复杂，令人眼花缭乱，奇崛的结构形成巨大树冠，可又让人分明看到奥运建筑“鸟巢”框架的韵味。大树旁，复有翩翩而飞的彩鸟环绕，整个华丽高贵的画面，多了些许静谧与飘逸。

因奥运五色获得灵感，却又并非限于体育。黄永玉为油画起了一个出人意料的画名：“中国=MC?!”。M 为质量，C 为光速，这是爱因斯坦著名的质能公式，黄永玉在这里借用之，寄寓自己的愿望：中国更好、更快地发展，其能量方能达到最高境界。这一公式，是体育的，是文明的，也是一个民族应该创造的未来。

五色交融，和而不同，文明大树，尽在华彩美梦中。

创作一幅以奥运为主题的作品，对于黄永玉来说，并非一时的心血来潮。其实，在中国，他与体育的关系渊源颇深。他自幼习武，身手矫健。他说，12 岁起独自漂泊，闯荡世界，健康的体魄使他获益匪浅。年过古稀，他仍能倒立，能在树干上支撑横身平起，甚至在草地上玩抱膝地上翻滚的游戏，不逊于青年。如今，八十几岁了，家里还悬挂着沙袋，不时操练几下。他爱打猎，曾弹无虚发，戏说当年如果赶上开奥运会，自己准能参加射击比赛！

不过，虽无法亲临赛场，观看各类体育比赛的电视转播，黄永玉乐此不疲。他最爱看拳击，每到转播比赛时，他都会停下手头的工作，坐下来准时收看。遇上重要足球赛事，他如同年轻人一样亢奋。前不久欧洲杯足球决赛，午夜二时三刻直播，他居然半夜起来，与几位年轻朋友一起看到凌晨。无疑，体育早已成为他的生活的一部分。有人说“体育也是一种生活态度”，放在黄永玉身上再妥帖不过。体育应该让每一位参与者感到快乐，为人们带来既现实也浪漫的情感。这是体育的应有之义。黄永玉在作品中以斑斓的色彩渲染奥运，自然融入了自己对体育的这一理解和感悟。

谈到与中国体育界的熟稔，黄永玉同样有说不完的故事。

1956 年，广东举重选手陈镜开打破 56 公斤级别世界纪录，一时轰动中国。黄永玉的女儿黄黑妮这一年刚刚出生，家人用纸折叠出一副杠铃，放在只有几个月大的黑妮手中，让她躺在那里举起拍照留念。随后，黄永玉把照片寄给陈镜开一阅。陈镜开回赠一张举重照片，还俏皮地在后面写上“送给黄镜开”。这张照片，黄家保存至今。

黄永玉保存的还有一个珍贵纪念品——上个世纪 60 年代的乒乓球拍。当年的球拍，没有塑料泡沫，木板上只在一面贴着薄薄一层红色塑胶。球拍不起眼，却是当年两位名震世界的世界冠军所赠，他们是容国团和庄则栋。球拍已破旧，两位世界冠军的签名却清晰可见。这个球拍陪伴黄永玉走过 40 多年，兴致一来，与来宾们在乒乓桌前对阵，他爱用的还是它。腾挪移步，奋力扣杀，哪里像一个 80 多岁的老人？

一位与体育渊源深厚的艺术家，体育的经历与记忆如此丰富多彩。这就不难理解，他会倾心于这幅《中国=MC? !》油画的创作。他以艺术升华体育，超越体育，并将五环的基本色调变幻为文明大树的华彩。

奥运五环色彩激发的梦想与希望，将延续下去，与艺术的魅力同在。（上图为黄永玉油画作品《中国=MC? !》。）

力追高古领风骚

——翟万益书法艺术赏析

魏义

▲潦可鉴月 学而弃微（篆书）翟万益

“艺术是生命的寄托，生命是艺术的负载。”回顾“书法艺术执著探索几十年的心路历程，翟万益这样感慨。

翟万益 1955 年出生于甘肃平凉，喜书成癖、痴恋书法，是他人生的两大乐趣。翟万益曾在北京大学考古系进修古文字和书法研究，并广泛涉猎绘画、音乐、戏剧、建筑及禅宗等方面的知识，日新积累了厚重的知识储备和深邃的文化修养。

翟万益把书法艺术提升到大文化背景下探究。同时，他躬行艺术实践，从研习楷书入手，继而隶书、篆书等书体，临池不辍，心摹手追。此后，他把主攻方向定在甲骨文书法与古陶文书法创作上，确立了属于自己的艺术坐标。

甲骨文为中国文字之滥觞，或亦中国书法之源头。翟万益以自觉的意识溯流寻源，并试图使纯学术研究向应用转化。他首先选择了楹联诗歌的创作，严格运用考证无误的甲骨文，摒弃生编臆造、率尔派生文字的习气，同时向文学意境的层面推进。十多年的孜孜矻矻，他编撰了甲骨文联语诗歌 500 条（首），以及《甲骨辞韵》，把汉语里囊括的甲骨文词汇按韵脚分类集于一典。

基于多年对甲骨文的悉心钻研和系统把握，那些龟板契刻在翟万益的脑海里呈现鲜活生动的艺术形象。他直接面对龟板实物细察探究，时有新的感悟：契文笔画线条的走向并非互相平行，是曲进式、弧线式及直线放射式等多向行进模式；文

句块面排列较为自由，形成活泼的章法；契文的传承演变，并不是僵化固定的模式，因人而异，因文而异，构成了不同书法风格的变化。翟万益选择甲骨文不同时期富于代表性的作品，广泛吸纳与其同时代的殷人青铜作品的笔味，特别是西周青铜作品深厚舒张、宽博恣肆的特点，探索将甲骨文的骨力融合在金文圆浑的长线中。近年来，他对周原甲骨的研究深有领悟和心得，掇其生机勃勃、率意自由的神采，力图突破殷代甲骨的庙堂氛围，用笔跳宕浑脱，寓动挺于流动之中，古雅灵动的意趣沛然奔泻。

上世纪 90 年代至今，翟万益书法创作的着力点转捩到古陶文的研究上。他在创作中对典籍中未见收录的陶文以开放的胸襟解除羁绊，上至甲骨文字，下至汉金碑额，放手假借，以求得文字自身的正确为原则。文字基本齐全了，但是仅属于格调不统一、类型差异大的杂牌军，翟万益按照书法艺术的审美需求，将古陶文的构形不断提升，局部的夸张或压缩，整体的缩小或加大，均统摄于陶文粗犷敦厚的艺术特质中。文字的结构解决之后，翟万益开始探索笔法统一的问题。古代陶工在陶器上打标记，一种是用印模制作工细的陶戳，一种是用柴棍随意涂画。为了把这两种截然不同的表现手法和谱统一于书法创作中，他着力在秦汉简帛、诏版、碑额、钱币文字中寻求新的笔法因素。他一改大小篆中锋为主的笔法，多用侧锋，起卧倾侧，率尔任性，结字大小敝侧，奔放如江河横溢，畅快似飞流直下，在行草中直抒性情，使古老的陶文焕发出生机盎然的艺术生命。

明代书法家徐渭说：“高书不入俗眼，入俗眼者必非高书。”诚哉斯言。翟万益正是把书法艺术的高古意韵作为他超越生命之上的精神追求。

▼兰州吟（篆书）翟万益

奥博会将举办专场拍卖会

“北京 2008 奥林匹克博览会”将举办“中国嘉德专场拍卖会”，拍卖与奥运及体育题材相关的艺术和收藏品。

据介绍，拍卖会预展将于 8 月 8 日上午与奥博会开幕式同步在北京展览馆开场，于 8 月 15 日举行拍卖会。近 300 件拍品大多来自海外，囊括了体育题材艺术品、奥运邮品、奥运纪念品三大门类。92 幅油画精品是拍卖的重头之一，其中包括萨马兰奇、罗格、部分中国奥运会冠军和教练员的肖像以及女排团体像。此外，多届奥运会火炬、1936 年柏林奥运会纪念册等书籍、1992 年巴塞罗那奥运会美国梦之队纪念盘以及多届奥运会的签名球、签名衫和奥运纪念邮册、纪念币、照片等也将亮相上拍。（邓 静）

郭味蕓美术馆落成山东

为了纪念郭味蕓诞辰 100 周年，郭味蕓美术馆经过数年建设，日前在其故乡山东潍坊落成。2000 年初，全国政协书画界 14 位委员联名倡议建立郭味蕓美术

馆，提案得到了山东省各级政府的支持。

郭味蕓美术馆建筑面积 3600 平方米，坐落在城市中心区，设施完备，风格独特，可以举办各种规格的艺术展览及活动。据介绍，美术馆将成为郭味蕓艺术研究中心、全国花鸟画研究中心和“潍坊画派”研究中心。

郭味蕓生前任中央美术学院中国画系花鸟科主任、教授，是我国著名的画家、史论家、教育家与文物鉴赏家。在数十年艺术生涯中，他把花鸟与山水相结合、工笔与写意相结合、泼墨与重彩相结合，开创了写意花鸟创作的新局面，在当代花鸟画领域产生了巨大影响。（丛林庄）

北京陈复澄艺术馆开馆

北京陈复澄艺术馆 7 月 20 日对外开放，集中展示了陈复澄不同时期创作的书法、篆刻、陶艺、制砚作品。

陈复澄，1943 年出生于重庆北碚，其书法作品清雅飘逸，于行草书中融入篆隶笔意，并和篆刻艺术相融合，以刀作笔，以陶为纸，书体随陶体的外形特征而变，突出了刀的力度和韵味，并适当运用现代设计元素，展示出陈复澄对自然、社会和书法艺术的深刻理解，以及他在古文字学、考古学、诗词等多方面的综合素养。（谐 冰）

美 术

►映日荷花别样红（中国画）程世苏
▼奥运之光（剪纸）梁根祥

艺坛风景线